

基于高校人才培养的戏剧、河洛大鼓、河南坠子进校园策略研究

李 玲

河南大学河南戏剧学院 河南郑州 450000

摘要: 聚焦戏剧、河洛大鼓、河南坠子等河南传统艺术形式在高校的传承现状与人才培养议题。通过文献梳理与实地调研发现, 这些艺术形式在进校园过程中面临课程体系碎片化、实践资源匮乏、师资队伍薄弱等现实挑战。基于高校人才培养目标, 构建起涵盖“课程体系整合”“实践能力转化”“创新思维赋能”“多方协同保障”的四维推进机制, 并提出将传统艺术纳入高校通识教育体系、建立非遗实训基地、推进校企合作育人等具体实施路径。实践表明, 系统化推进传统艺术进校园, 既能有效提升大学生的文化认同感与创新实践能力, 也为传统艺术的当代转型储备专业人才、提供智力支撑。

关键词: 高校非遗传承; 传统艺术人才培养; 河洛大鼓与河南坠子

引言:

在国家大力倡导中华优秀传统文化传承发展的情况下, 戏剧、河洛大鼓、河南坠子这些极具河南地域特色的艺术形式, 正遭受传承主体老龄化加剧、接受人群数量减少等诸多问题的困扰。依据河南省非物质文化遗产保护中心的统计数据可知, 2024 年, 省级及以上的河洛大鼓代表性传承人的平均年龄接近 68 岁。河南坠子方面, 在中青年表演人才中的比例低于百分之十五, 这体现了传统艺术一代到下一代间出现了断层现象, 尽管高校有着推动文化传承和革新的任务, 但在这方面也存在不少缺失, 在营造校园文化建设与非物质文化遗产保护二者互相影响的关系上做得并不全面, 校园文化与非物质文化遗产保护之间没有达到很好的融合。

1. 传统艺术校园传承的现状与问题探讨

1.1 实施现状

当前河南省高校在戏剧、河洛大鼓、河南坠子在校园推广虽有初步成果并展开多角度探索, 但总体仍处于起步阶段。其发展现状及主要特点可归纳如下:

1.1.1. 零散式活动开展: 单点普及导向的浅层传播

许多高等院校借助校园文化建设平台, 采取碎片化形式宣传传统艺术, 河南师范大学依托“中原文化讲堂”, 连续三年请河洛大鼓省级代表性传承人周小惠做《河洛大鼓的历史发展与艺术特点》讲座, 共有一千多名学生参加。此类讲座大多集中于历史沿革和经典作品讲解, 缺少系统的实践教学环节, 郑州大学于 2023 年“文化遗产日”举办过“河南坠子赏析会”, 由著名演员白军选现场演绎《小黑驴》之

类经典曲目, 这个活动曾引起学生们极大兴趣, 但是此类专门的活动全年仅仅举行三到四次左右, 并未常态化。根据河南省教育厅 2024 年关于高校艺术教育专项调研数据得出, 在河南省 87 所本科院校中, 仅有约 32% 的学校能保证每年举办 3 次以上传统艺术主题活动, 且高达 76% 的活动没有进行跟踪评估, 学生在参加这类活动时大多停留在浅层次的认知上^[1]。

1.1.2. 社团辅助传承: 学生自发组织中的非专业化探索

部分高校依托学生社团展开传统艺术的自主学习与实践, 逐渐构建起“兴趣驱动”型传承模式, 河南农业大学“戏剧社”创建于 2018 年, 现有成员 43 人, 专注于豫剧, 曲剧等地方戏曲的排练, 还成功复排了校园版《朝阳沟》片段。由于缺少专业教师, 表演技艺只能靠网络资源自学, 致使唱腔板式有不规范之处, 河南理工大学“河洛大鼓研习社”由校团委负责, 每周安排两次集中训练, 还会定期请焦作市曲艺家协会专家来指导, 受限于资金投入和场地设施条件, 该社团大多在普通教室里活动, 缺少乐器, 学生只能练习基本唱段, 无法全面掌握“钢板击打”, “鼻腔共鸣”等技艺。调研数据显示, 全省高校传统艺术社团有六成左右陷入“三无”困境, 即没有专业指导老师、没有固定训练场地、没有系统培养方案, 社团活动碎片化、娱乐化、短期化。

1.1.3. 课程初步探索: 公选课体系中的知识传授

当下部分高等院校虽然开始尝试把传统艺术融入到教育体系之中, 但是融合的深度以及系统化程度还有待进一步加强, 尚未形成完整的专业培养体系, 拿河南艺术职业学院

来说,“河南坠子表演基础”这门选修课每周安排两课时,主要包含唱腔练习,钢板演奏技法以及曲目分析等内容,依靠自编教材《河南坠子表演教程》展开教学。这门课程仅仅针对音乐表演专业学生开放,全校选课比例不到 5%,郑州轻工业大学在公共艺术课程里设置“戏剧鉴赏”模块,偏重理论讲解并穿插经典剧目视频赏析,虽然选用的是国家级规划教材《中国戏剧概论》,但是实践教学环节所占比重只有 15%,很多学生表示缺少实际操作经历,很难体会到戏剧表演的艺术魅力。根据《河南省高校艺术教育发展报告(2024)》数据统计,河南省高校只有 11% 开设传统艺术类课程,但有 82% 课程学时数低于 48 学时,很难做到对专业理论及实践技能的系统培养。

1.2 主要问题

1.2.1. 课程体系碎片化:理论与实践的割裂式断层

当下教育体系里的课程大多侧重知识传授,并未形成“理论-技能-创作-实践”的综合型人才培养架构,在戏剧类课程方面,多数高校仅仅开设了《戏剧鉴赏》《戏曲史论》这类偏向理论的课程,缺少针对《戏剧表演基础》《剧本创作实务》这类注重实践的教学环节。一学校“中国戏曲概论”虽然设置了 36 学时,可是其中只有 4 学时用来播放排练厅视频,学生一直无法参加实际的舞台演出活动,这样的“重理论,轻实践”课程安排使得学生虽然拥有一定的戏剧理论素养,却很难把握“唱念做打”等核心技艺的实际操作技巧。河洛大鼓、河南坠子教学现状暴露出明显缺陷:当下大部分高校并未设置唱腔练习、乐器演奏等实践类课程模块,造成学生很难系统掌握“钢板持握法”“丹田发声术”等技艺,更不用说感受传统艺术的美学韵味了。河南大学艺术学院研究表明,“碎片化”的课程体系使传统艺术教育逐渐成为以知识传授为主的教育,其技艺传承的核心价值正在被严重破坏^[2]。

1.2.2. 实践环节薄弱:场地与师资的双重制约

传统艺术教育在实践环节碰上明显瓶颈,其核心缘由是硬件设施极度缺乏,全省高等院校当中仅有河南大学,河南艺术职业学院等少数学校设置专门的戏剧排练场地,大多数院校仍旧依靠体育馆,多功能教室等非专业场所开展实训活动,一些学校甚至把食堂临时改成排练空间,在曲艺教学范畴,专业乐器资源短缺问题十分突出,超过七成的高校不能供应河洛大鼓所需求的“月牙板”和坠胡,学生常常采用

自制的简易替代品展开练习,这既影响技术训练效果,又存有技艺传承方面的隐患。师资队伍建设上,我国高等院校并没有建立起完善的戏剧与曲艺学科体系,拿河南某师范大学音乐学院来说,教师队伍里大多没有相关专业背景,有些教师尽管是从声乐专业毕业的,但是缺少曲艺方面的理论支撑,在教授“河南坠子赏析”这类课程的时候就碰上了不小的麻烦,虽然一些高校试图引进非物质文化遗产代表性传承人来参加教学活动,但是这些传承人多数年纪已经超过五十岁,并且日程安排得非常满,像河洛大鼓的国家级传承人张天培每年大概只能到学校上课四到六次,每次时间大约三小时,这样一种方式在系统传授技艺方面显得很不够。

1.2.3. 师资队伍断层:专业性与稳定性双重缺失

高校艺术教育领域出现“两极分化”现象,一方面,具备戏剧、河洛大鼓或者河南坠子等传统艺术专业背景且学历较高的教师资源极其稀少,过去五年内,省内高校通过公开招聘引入这类高层次人才的情况极为少见,仅有河南艺术职业学院成功引进了一名戏曲表演方向的博士研究生,其余院校由于报名人数不足而不得不取消部分岗位的招聘计划,另一方面,现有师资队伍的知识结构存在明显短板,62% 的艺术教师没有接受过专门针对传统艺术的专业化培训。一高校公共艺术部负责人曾表示:“我们曾经安排教师参加非物质文化遗产师资培训班,但是课程内容大多只是理论讲解,缺少实际操作环节,因此教学成果很难达到预期效果。非遗传承人参与到职业教育领域当中,他们的参与形式大多体现为兼职,服务的对象包含中小学校和社会培训机构,河南坠子代表性传承人陈胜利虽然在很多院校担任客座教授,但是每月平均授课时间少于 8 个小时,无法完全投入到课程开发工作当中,这种情形暴露了“专业人才缺乏、在职教师能力欠缺以及传承人课时受限”等状况,这些因素共同影响着传统艺术教育在师资建设上的持续性发展进程^[3]。

2. 高校人才培养视域下传统艺术进校园策略构建

2.1 总体目标

以培养具有文化自信、把创新型人才培养及操作能力的培育当作核心目的,创建起包含“课程体系改良、成果转化路径安排、革新能力培养、协同保证机制”这四个维度的综合发展架构,深度整合并发挥戏剧、河洛大鼓,河南坠子这些传统艺术的文化资源,在现代高等教育系统里做到它们的革新传承与发展。

2.2 具体策略

2.2.1. 课程筑基：构建系统化课程体系

通识教育课程体系构建：按照学校的总体安排，开设“河南传统艺术概论”通识核心课程，全面介绍豫剧、河洛大鼓、河南坠子的艺术特点、发展脉络和文化意义，加强学生的文化修养，参考河南大学的做法，该课程可以采取“理论讲授+实践体验”的混合式教学方式，每个学期请非物质文化遗产代表性传承人来做 2 到 3 场专题讲座或者现场表演。

专业方向课程体系构建：就音乐学、戏剧影视文学等学科而言，可以设置“戏剧表演技艺”“河洛大鼓唱腔训练”“河南坠子伴奏艺术”等选修课程，系统教授专业技能，郑州师范学院研究显示，“个别指导”“分组研讨”结合的教学模式能明显改善学生专业素养和实践能力。

跨学科整合型课程体系：把传统艺术领域同教育学、传播学以及设计学等多学科资源融合起来，塑造起包含“传统艺术教育理论”、“非物质文化遗产数字化流传”以及“戏曲舞台设计操作”这些主要板块在内的综合课程架构，重点培养学生的革新思维能力和跨域整合素养^[4]。

2.2.2. 实践转化：构建多元化实践平台

非物质文化遗产（非遗）实践平台创建：高等院校可以依靠戏剧、河洛大鼓和河南坠子这些代表项目，形成专门的实训基地，安排专属的排练场地和乐器装备，让非遗传承人同高校教师联手教导，这样的平台可以模仿“师徒制”教育形式，参照河南艺术职业学院“河南坠子研习班”取得的成果，通过每周三次有组织的教学，在传承人的带领之下，深入探究唱腔，表演等主要技艺。

高校校园剧团与曲艺社团的培育机制：高校要帮助学生自主成立像梨园社这样的戏剧团体以及河洛大鼓社、河南坠子社之类的文艺组织，给予专业引导和资金援助，郑州大学“梨园社”的事例显示，定期开展校园戏剧节和曲艺专题展演活动之后，学生的实践能力和艺术表现水准会得到明显提升。

实践教学基地搭建：依靠地方院团，曲艺机构等资源，创建起多样的实践教学基地，促使学生参加实景演出，艺术创作实践等，河南理工大学和焦作市豫剧院共同创建的实训基地，每年大约能接纳 100 名学生展开实习，通过参与到剧目规划，排练，舞台演出等环节当中，把理论知识转化为专业技能。

2.2.3. 创新赋能：促进创造性转化与创新发展的

创新性艺术实践：促使学生在传统艺术形式之上展开创造性的探索，比如用当代大学生的生活感受作为素材编写现代戏剧剧本，把现代音乐元素融入到河洛大鼓的新曲目当中，对河南坠子的表演形式加以革新改造，河南大学“新派戏曲创作研究中心”所做调研显示，这些创新成果不但可以明显提高年轻观众的兴趣，而且有效地加强了传统艺术的社会流传效能及其文化影响。

数字化传播路径探索：借助新媒体技术来促使传统艺术形式展开创新性转化，制作出戏剧类短视频，河洛大鼓音频节目，河南坠子主题动画之类的节目，再利用抖音，B 站这些社交平台展开广泛流传，“河南坠子动漫短片”由郑州轻工业大学的学生创作而成，在网络端的累计播放次数已超越一百万次，这足以体现传统文化同现代科技融合之后所产生的独特价值以及宽广的发展前景^[5]。

跨学科协同创新项目：促传统艺术与舞、影媒艺术深度交融，推行“戏剧与舞”跨界演艺，“河洛大鼓音画创作”、“河南坠子虚拟现实交互体验”之类的探索活动，从而扩充传统艺术的流传途径与应用范围。

3. 结论

将戏剧、把河洛大鼓，河南坠子加入到高等教育体系当中，这不仅是传承中华优秀传统文化，改进高等教育育人品质的重要途径，而且是促使传统艺术创新发展的好办法，此项研究创建起“课程规划—实践转化—革新助力—协同守护”这四个维度的策略架构，给传统艺术融入现代高等教育给予了全面化的理论支撑和操作指引，通过形成科学系统的课程体系，可以做到传统艺术知识有条不紊地流传下去，依靠多种多样的实践平台塑造，学生的艺术形式认知程度和创作水平就能得到全面提高，凭借革新的转化手段探寻，促使传统艺术朝着现代化方向转型，完善多方协同合作形式，则为传统艺术走进校园赋予了制度上的保证。

参考文献：

[1] 李媛琦. 论艺术类高校学术组织发展路径及对策——以国际戏剧评论家协会中国分会为例 [J]. 中国音乐剧, 2025, (01): 15-18.

[2] 陈雯雯, 蒲爱民. 新时代艺术类高校课程思政实践与创新——以戏剧影视美术设计专业为例 [J]. 西部广播电视, 2024, 45(21): 68-72.

[3] 康建兵. 教育数字化转型背景下高校戏剧人才培养探析 [J]. 和田师范专科学校学报, 2023, 42(01): 66-69.

[4] 郑欣. 高校“戏剧思政”人才培养能力提升路径探究 [J]. 当代戏剧, 2021, (05): 61-64.

[5] 龚婷, 戴汶娟. 铸牢中华民族共同体意识视域中

的戏剧表演人才培养——以民族类高校为例 [J]. 四川戏剧, 2021, (06): 163-166.

作者简介: 李玲 (1979.08-), 女, 汉, 湖北咸宁人, 博士, 副教授, 研究方向: 高校音乐教育声乐。